

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación
Convocatoria 2019/2020

Nº de proyecto: 325

**EL TEATRO SOCIAL COMO FORMA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA Y
APRENDIZAJE DE LA SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO Y EL GÉNERO EN EL AULA**

Responsable del proyecto: María José Díaz Santiago

Centro: Facultad de CCEE y Empresariales
Departamento: Unidad Departamental Sociología Aplicada.

ÍNDICE

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto	3
2. Objetivos alcanzados	5
3. Metodología empleada en el proyecto.....	7
4. Recursos humanos	8
5. Desarrollo de las actividades	9
6. Anexos.....	12
Anexo I	
Anexo II	
Anexo III	

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

El proyecto “El teatro social como forma de investigación acción participativa y aprendizaje de la Sociología del Trabajo y el Género en el aula”, llamado coloquialmente INSOCTEA III, es el resultado de las inquietudes y necesidades docentes de dos asignaturas especializadas como son *Sociología del Trabajo* y *Sociología del Género*, en su simbiosis trabajo-género y cuyas carencias fueron ratificadas en dos de los proyectos de innovación docentes anteriores relacionados con el Aula Laboratorio de Teatro Social de la Facultad de CCPP y Sociología de la UCM (en adelante Aula Laboratorio): “INSOCTEA. Innovación metodológica del Teatro Social (Teatro Intervención Sociológica) para el aprendizaje de las Ciencias Sociales en el aula” (2017-2018) (véase: <https://eprints.ucm.es/56352/>) que planteo dotar de un marco científico a un proceso metodológico de aprendizaje iniciado en el curso 2016 - 2017, en dicho Aula-Laboratorio, y el proyecto INSOCTEA II “Innovación metodológica para el aprendizaje de las ciencias sociales en el aula. Teatro Foro y Sociología” (2018-2019) (Véase: <https://eprints.ucm.es/56352/>) que cubrió las necesidades teóricas en torno al teatro y la docencia que habían surgido en el proyecto anterior y que conllevo un seminario de lectura muy enriquecedoras en torno a la creación como autoría e investigación y el espectador o espectadora como sujeto y objeto de investigación (véase Anexo I y II). Y cuyas evidencias, de los tres proyectos, pueden verse resumidas en los videos subidos al canal del Aula Laboratorio UCM vinculado a los proyectos citados: <https://www.youtube.com/channel/UCLJ7IP1NwgRELQe1WhUILDg>

En ese innovar en el aprendizaje de la Sociología del Trabajo con perspectiva de género aplicando las herramientas del Teatro Social en el aula, como se ha ido viendo en los proyectos anteriores, facilita la experimentación y la investigación-acción-participación (IAP) de los fenómenos sociales, a través de un sistema de trabajo que trata de desarrollar las bases empíricas y teóricas de las Ciencias Sociales, acercando la realidad social a las aulas con una perspectiva comprensiva. Transformando problemas sociales y personales en problemas sociológicos y, también, proponiendo alternativas de transformación.

La aportación a la innovación docente se desarrollaba, así, en tres dimensiones: metodológica, epistemológica y personal. La primera porque emplea el Teatro Social en el proceso de investigación y aplicación en el aula. La segunda porque invita a reflexionar sobre diferentes hechos sociales. Y, la tercera porque el alumnado lo vincula con su propia experiencia social que incide en el autoaprendizaje. El Aula-Laboratorio de Teatro Social UCM es un espacio de encuentro y creación multidisciplinar entre alumnado y profesionales de las Ciencias Sociales y las artes escénicas donde se aborda la realidad social desde el intercambio conjunto y colaborativo, a través de herramientas procedentes del Teatro Social, como son el Teatro Foro y el Teatro Imagen. Aplicar estas herramientas en el aula facilita la experimentación personal y la investigación a través de la acción participativa (IAP). El método consiste en dar vida a testimonios (recogidos en relatos de vida y entrevistas en profundidad, bien por el alumnado o por otros investigadores) construyendo personajes y tramas a partir de los perfiles sociológicos y las estructuras sociales que subyacen a esos fenómenos.

La aportación, que en la edición anterior se articuló en la reflexión epistemológica, y que en esta nueva edición se ha centrado en el eje metodológico basado en metodologías participativas. Emplear el Teatro Social en los procesos de investigación y aplicarlos en el aula, facilita la comprensión de los problemas sociales desde una perspectiva sociológica orientada a la acción, que también en esta ocasión se centrarán en los temas que afectan especialmente al estudiantado universitario de ciencias sociales: el mercado de trabajo de sus disciplinas, la precariedad laboral, la violencia de género, la discriminación social y la educación superior universitaria...

La propuesta, también, profundiza en la triangulación del uso de las técnicas del Teatro Foro y de la Investigación Acción Participativa (IAP), configurando lo que hemos

denominado como Investigación de Teatro de Intervención Sociológica donde nos aproximamos a la realidad social para comprenderla, representarla e intentar transformarla a través de la combinación de metodologías tradicionales académicas y de sociopraxis. Este teatro de perspectiva sociológica, visto de esta manera, podría mostrarse como un método para elaborar artísticamente un “modo de formar” lo social e intentar ofrecer nuevas miradas a las relaciones de género y sociales de producción, tanto internas como externas, a través de la cocreación o creación colectiva del alumnado universitario. El proyecto aporta una dimensión formativa vinculada al ámbito subjetivo, donde se trabaja con relatos de vida y el ámbito socio-cultural concreto del alumnado del aula. En este sentido, en tanto que proyecto educativo, es muy innovador al imbricarse en el proceso de auto-aprendizaje del alumnado, desarrollando la empatía, en análisis crítico y el conocimiento de la realidad social cercana. Y ello, no sólo como actor participante del aula, sino también como espectador o espectadora participante en el teatro foro, produciendo un diálogo con gran potencia analítica que, además, involucra a diferentes colectivos dentro y fuera de la comunidad universitaria.

En este sentido, se ha seguido manteniendo la colaboración con el proyecto de Nuria Sánchez Madrid (Fac. Filosofía) relacionado con la precariedad y con el proyecto de Irene Martínez Martín (Fac. Educación) sobre IAP en la docencia universitaria con enfoque de género. Se ha incluido en el proyecto a profesorado experto de otras universidades nacionales e internacionales (UCLM, UNED y USACH) o se ha colaborado en la inclusión de la perspectiva de género en la docencia de la mano de Empar Aguado, Projecte d'Innovació Docent innovagen [incorporar la perspectiva de gènere en la docència universitària del grau en relacions laborals com a element d'innovació i pràctica de bona ciència. Universitat de València. 2019- 2020 o la incorporación de la perspectiva de género en la comunidad universitaria SUPERA – Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia. Grant Agreement number: 787829 — SUPERA — H2020-SwafS-2016- 17/H2020-SwafS-2017-1 CSA - Coordination and support action. 2018-2022. IP. María Bustelo, UCM.

El **objetivo del proyecto y su propuesta de valor** se enmarcan en la necesidad de analizar fenómenos sociales teniendo como soporte el Teatro de Intervención Sociológica. De este modo, se dota al aula de una metodología mediata, dinámica e interactiva dentro de las ciencias sociales a través de la creación colectiva de la realidad social que el alumnado conoce. Aplica y testa metodológicamente el aprendizaje para la reflexión y dialogo del alumnado de manera crítica e innovadora desde su experiencia subjetiva del trabajo y las relaciones sexogenéricas. Facilitando la asimilación de una serie de conceptos habitualmente invisibilizados, por su alta socialización.

Para su consecución se establecieron como **objetivos específicos**:

- Fortalecer la aproximación metodológica del Teatro de Intervención Sociológica aprovechando el bagaje de los proyectos anteriores e incidiendo en la aplicación de metodologías participativas como vía eficaz para identificar y canalizar las inquietudes y los conflictos del alumnado en materia de género y trabajo.
- Dotar de continuidad en el marco de la Acción Participación a la gestión y socialización de las problemáticas trabajadas asegurando una difusión de los resultados obtenidos.
- Analizar las motivaciones del alumnado en el proceso de aprendizaje del Teatro Social. Unas de las cuestiones con las que tradicionalmente se enfrenta el profesorado y que se ha podido vislumbrar que no ocurre en el alumnado que se acerca al Aula- Laboratorio.
- Identificar los aspectos socioculturales concretos del alumnado que le conectan con el aprendizaje y la creación de la obra. Qué aspectos hacen que el alumno o alumna quiera investigar y llevar a escena elementos vinculados a los fenómenos sociales abordados en el proyecto.

2. Objetivos alcanzados

En España, la tradición de la Investigación-Acción Participativa se ha llevado a la práctica principalmente desde los años 80 una vez se consolidó el enfoque dialéctico desarrollado por Jesús Ibáñez (1986) como una de las tres perspectivas de la investigación social, además del enfoque estructural y el distributivo. La perspectiva dialéctica implica una ruptura metodológica con los modelos anteriores. Se trata de un modelo que conjuga elementos tanto verbales como no verbales y se basa en una pluralidad ilimitada de interacciones no controladas por el personal investigador. El objetivo es integrar la reflexión y la acción en un mismo proceso de investigación y transformación social fomentando la autogestión y autonomía de las y los sujetos participantes para una posterior emancipación. Se debe perseguir una socialización del poder a la hora de diseñar y ejecutar los aparatos metodológicos facilitando que las personas implicadas puedan definir a través de un juicio colectivo el origen de sus necesidades y las formas de actuación que más se ajusten a sus intereses. Esas y esos sujetos de la investigación son destinatarios activos, a diferencia de los planteamientos previos, y los dispositivos metodológicos implementados pretenden abrir y liberar los discursos existentes mediante una relación simétrica entre los diversos agentes implicados. Resulta imprescindible que las problemáticas e inquietudes trabajadas en el proyecto sean sentidas por la población afectada para que pueda situarse en el centro del proceso de investigación como protagonista y así poderlas comprender y transformar por sí misma.

La aplicación de la perspectiva dialéctica en la práctica siempre es un tema complejo, ya que se trata de un tipo ideal que inevitablemente pierde parte de su esencia al aplicarlo a la realidad social. A pesar de ello, existen múltiples técnicas mixtas y ejemplos prácticos de investigaciones que se han desarrollado tanto a nivel nacional como internacional en los últimos años que nos sirven como modelos y referencias a la hora de llevar a cabo nuestro proyecto. Algunos de estos modelos son el de la “socio-praxis” desarrollado por Tomás Villasante (2010), sobre todo aplicados en el campo del desarrollo comunitario, o la aplicación de la Investigación Acción Participativa por el Colectivo IOE con asociaciones vecinales o movimientos sociales (Pereda & de Prada, 2015; Pereda, Miguel Angel, & Actis, 1997). En INSOCATEA nos hemos centrado en este último teniendo en cuenta que personas del equipo de investigación ya lo han aplicado en otros proyectos (Francés et al., 2016) y porque el proyecto del Aula-Laboratorio de Teatro Social también se ajusta en gran medida a este marco.

La necesidad de volver a la rama de conocimiento curricular de la mayor parte de las personas que participan o han participado en INSOCATEA, la Sociología del Trabajo es incorporar una perspectiva de género desde el teatro social como parte de la investigación-acción-participación (IAP), es decir, avanzar sobre el aprendizaje del alumnado universitario sobre la transformación del trabajo, el “obrero/a colectivo”, las condiciones de trabajo y las nuevas tecnologías, las políticas del y sobre el trabajo, la reestructuración productiva y la organización del trabajo a través de la reflexión teórica y práctica de los fenómenos sociales de sus propias vivencias. Sistema de trabajo que iniciamos en convocatorias anteriores, pero que no pudieron analizarse en profundidad debido a que no formaban parte de los objetivos de la investigación y que en esta última convocatoria creemos imprescindible analizar (ver imagen) Impacto esperado e indicadores propuestos para medirlo en relación con los objetivos

Este Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente rebasar las fronteras del aula, convirtiéndose en una alternativa viable para complementar el aprendizaje dentro de las ciencias sociales e incluso en una alternativa profesional que capacita con competencias que van más allá de la escena y que estarían asentadas en lo

científico, convirtiéndose en un recurso para las Administraciones Públicas, educativas y asociativas como la Facultad de CCPP y Sociología (UCM), la UCLM, UNED, UC3M, el Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología y Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Madrid, la Asociación Madrileña de Sociología (AMS), el Colectivo Comprensionistas y el ISCLE, etc. Algunas de ellas, sus componentes forman parte del actual grupo de investigación con el objetivo de transferir el aprendizaje del Aula Laboratorio a sus universidades en un afán de colaboración y mejora conjunta. Esta colaboración también la podemos ver en sus webs como recoge la AMS sobre al participación en la Escuela de Relaciones laborales (<https://www.ucm.es/erl/noticias/34741>)

Como se puede vislumbrar hasta aquí, el soporte del teatro de intervención sociológica soporta una metodología mediata, dinámica e interactiva que fomenta la reflexión crítica y que su aplicación en el aula y difusión hemos organizado a través de muestras como la dicha anteriormente en la Escuela de Relaciones Laborales o la Facultad de CCPP y Sociología, artículos como el que saldrá en el próximo monográfico que saldrá en la revista Tendencias Sociales (UNED) o el canal de you tube.

Acciones que motiva no sólo al grupo de investigación sino, también, al alumnado que es cocreador de todas las acciones desarrolladas y que a través de los relatos de vida, sus relatos de vida hace sociología, hace sociología del trabajo con perspectiva de género y de este modo comprende la complejidad y las contradicciones que los hechos sociales tienen no sólo en sus vidas sino, también, en las vidas del resto de las personas.

3. Metodología empleada en el proyecto

Las dimensiones de un modelo de Investigación Acción Participativa es el punto de partida que desgrana la forma en la que el proyecto, basado en técnicas del Teatro Social, se ajusta. No se trata de las etapas al uso de un proyecto de investigación, ya que no es un proceso lineal, sino que se desarrolla de forma conjunta y reflexiva a lo largo de todo el proceso. Todas las dimensiones están interrelacionadas y no se pueden llevar a cabo de forma autónoma. En ese sentido y de forma global, se ha adaptado al esquema del Colectivo IOE (Pereda, de Prada, & Actis, 2003), en el que se distingue entre la articulación del sujeto colectivo, el consenso sobre la problemática y los objetivos, la extensión del problema inicial y la capacidad de transformación.

El objetivo es concretar si en todas las dimensiones del proceso la esencia de la participación, la acción y la reflexión es mantenida. A pesar de partir de una técnica teatral, consideramos que en la misma génesis del proyecto ya se parte de la idea de promover la reflexión y el conocimiento mutuo entre los diferentes agentes implicados con una perspectiva que permita el empoderamiento y la transformación efectiva en última instancia a través de la socialización del resultado en muestras públicas, sobre todo interuniversitarias.

En primer lugar, un punto fundamental del proceso de IAP es la articulación del Sujeto Colectivo. Esta categoría incluye a todos los agentes que toman parte activa en los procesos de reflexión y toma de decisiones en el proyecto, siendo siempre las personas afectadas directamente por el tema trabajado las protagonistas, pero con representación de las redes económicas, políticas y culturales que se vinculan al problema. En el proyecto del Aula- Laboratorio el contexto trabajado y el sujeto colectivo es el académico: un sujeto en proceso.

Una segunda dimensión del proceso de Investigación Acción Participativa se basa en consensuar el asunto a abordar y los objetivos planteados por parte de los y las participantes. En nuestro caso, el problema social que se trabaja se articulará en torno al trabajo y el género.

Un tercer punto fundamental en un proceso de IAP es la necesidad de extender la propuesta inicial para configurar un sujeto colectivo lo más amplio y representativo posible. De este modo se maximiza la capacidad de análisis mediante el juicio colectivo y el efecto transformador del proceso. En el caso del Aula-Laboratorio, una vez formalizado el proyecto por parte del Grupo Promotor, se procederá a un proceso de contactación y, como ya hemos introducido antes, al hablar sobre la ampliación del sujeto colectivo, la técnica del Teatro Foro implementada en las muestras facilita la difusión y reflexión sobre el tema investigado (Madurga & Serra, 2016).

La última dimensión que queremos comentar en este ámbito es el de la capacidad de afectar a la realidad social del proyecto; en términos de Paulo Freire (2009), la "liberación de la vocación transformadora". Prácticamente en todas las dimensiones del proyecto se observa una voluntad de reflexión colectiva lo más amplia posible para poder comprender el funcionamiento y las características del acoso y la discriminación en la universidad. Sin embargo, para enmarcar el proyecto en una dinámica de IAP, es importante observar también el efecto transformador sobre el problema. Existe una larga tradición en ciencias sociales sobre lo importante que resulta que una investigación resulte útil para la población implicada y cómo el foco puede estar en solucionar un problema a la par que se adquiere conocimiento como ejemplifica el "Proyecto Fox" de Sol Tax (1958) con comunidades indígenas en América. El objetivo explícito de una IAP es transformar la sociedad para volverla más justa a través del empoderamiento de colectivos que puedan ser más críticos, conscientes y activos (Park, 1992).

4. Recursos humanos

Dentro del proyecto INSOCTEA III han participado seis investigadores seniors, tres forman parte del profesorado de la UCM y tres son profesores de otras universidades, dos de ellos nacionales (UCLM y UNED) y otro de la Universidad de Santiago de Chile (USACH); cuatro estudiantes de doctorado, dos de ellos ya doctores y dos expertas en teatro foro, una de ellas, además experta y técnica de empleo en la Comunidad de Madrid. Como se puede ver, la transferencia e internacionalización han sido claves no sólo para el proyecto sino para los sujetos investigadores que han aportado su saber hacer en la materia en contextos nacionales e internacionales.

No obstante, el proyecto es fruto de un trabajo colaborativo y no podría haber funcionado sin la participación y la implicación de las personas que han formado parte de él, no sólo en el grupo de investigación, sino, también, de la participación de los y las estudiantes del Aula Laboratorio de Teatro Social del curso 2019-2020.

En resumen, como IP del proyecto, la Dra. María José Díaz Santiago (Profesora Ayudante Doctora, acreditada a Contratada Doctora). Socióloga. Líneas de investigación: Sociología del Trabajo, Género, Consumo e Investigación de Mercados, Cadenas globales, Desarrollo Local, Arqueología Industrial y Memoria del Trabajo. Evaluación anual Muy Positiva en DOCENTIA, cursos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.

Dr. Pablo López Calle (Profesor Contratado Doctor, acreditado a Titular). Sociólogo. Líneas de investigación sociología del trabajo, transformaciones productivas y su impacto sobre las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores, especialmente los jóvenes; Posee un Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente "Hacia la internacionalización de los estudios de postgrado de la UCM: el caso del Máster de Estudios Avanzados en Trabajo y Empleo" PIMCD 261/2015; y 15 evaluaciones positivas en DOCENTIA, aprox. tres por año.

Dr. Stribor Kuric, investigador en formación y, actualmente, ya doctor. Líneas de investigación sociología del trabajo. Su tesis doctoral "Artesanía teatral: modelos emergentes de producción y difusión teatral como artefactos de construcción de subjetividades laborales" (véase E Prim).

Lda. Irene Pastor. Socióloga. Doctorado en Psicología Social y experta en Sociología Clínica. Experta y Técnica de Empleo en la Comunidad de Madrid. También, es Coordinadora del Colectivo Comprensionistas, del Grupo de Teatro de Intervención Sociológica del Ilustre Colegio Nacional de CCPP y Sociología y del Aula-Laboratorio de Teatro Social UCM de la Facultad de CCPP y Sociología (UCM).

Lda. Cristina Pastor Bustamante Experta en Teatro Foro, responsable escénica del Aula Laboratorio y del proyecto, pertenece al Colectivo Comprensionista.

Ldo. Giuseppe Palatrasio Estudiante de doctorado, experto en teatro foro donde está desarrollando su tesis entre Italia y España

Dra. Matilde Fernández-Cid Enríquez PDI Complutense, experta en Sociología Clínica.

Dra. Aurora Galán Carretero Profesora de la UCLM, experta en género y trabajo.

Dr. Francisco Javier García Castilla Profesor de la UNED, experto en metodología IAP y transiciones de jóvenes a la vida adulta.

Dr. Alberto Mayol, profesor USACH y Vicedecano de alumnos de la Facultad de administración y Economía, experto IAP y política empresarial.

Lda. María Pilar Martínez Barranco, estudiante Doctorado, beca FPU y experta en Responsabilidad Social Empresarial.

Dr. Nelson Alejandro Osorio Rauld Estudiante Doctorado, ya Doctor, cuya especialidad es la política empresarial internacional, sobre todo chilena.

5. Desarrollo de actividades

En relación a la metodología planteada se pueden distinguir dos niveles:

El primer nivel es el de los y las participantes y su entorno al conformar el principal eje de acción. Como núcleo central del proceso de investigación, el alumnado que desarrolle el proceso de creación colectiva para exhibirlo en muestras, posteriormente puede describir un arco de modificación en sus razonamientos y perspectivas sobre el asunto en cuestión.

El segundo nivel es el de otras personas que han participado en el proceso de investigación y, sobre todo, el público que ha asistido a las muestras. La transformación en estos casos será menos profunda que en el caso del alumnado que ha participado en la creación colectiva del espectáculo pero, aun así, el diálogo directo que se genera mediante el Teatro Foro configura un espacio ideal para el juicio colectivo sobre el problema. Los juicios colectivos que se van registrando en cada una de las muestras son más tarde comentados e incorporados en el Aula-Laboratorio adaptando la estructura de la obra, los diálogos o los personajes para ajustarse lo más fielmente posible a los hechos que se consideren paradigmáticos del problema. De este modo, las dinámicas acontecidas en las muestras no son abandonadas tan pronto como terminan sino que se incluyen en el conocimiento generado de forma colectiva y se transmiten en las próximas representaciones.

Concretando, las tres fases científicas se han ido desarrollando de acuerdo al organigrama y plan de trabajo desarrollado en el proyecto con variaciones debido a la adaptación a los efectos del COVID-19:

1.- Hasta el mes de octubre aprox.. La formación del investigador junior la realizará Pablo López, María José Díaz, Aurora Galán (UCLM) y Javier García (UNED). Esta fase conlleva la organización del arranque, las infraestructuras, coordinación de los diferentes grupos de trabajo, difusión y selección del alumnado, preparación de las fuentes científicas, diseño del marco teórico y transferencia. La preparación y retroalimentación de materiales bibliográficos, hasta la mitad de la siguiente fase, los doctorandos Stribor Kuric, Pilar Martínez, Giuseppe Palazzio y Alejandro Osorio.

Mediados de agosto hasta mediados de septiembre: trabajo de metodologías IAP en docencia dentro del aula con el profesor Alberto Mayo en la Universidad de Santiago de Chile.

2.- Formación del aula y la representación del Foro. La formación, en una primera parte, Javier Castilla (Trabajo Social, juventud, educación), Pablo López (Trabajo y Empleo) y María José Díaz (Género y Trabajo). La segunda parte formativa o preparación del Teatro Foro: Irene Pastor (Psicología Social y Trabajo), Stribor Kuric (Trabajo, IAP y teatro) y Cristina Pastor Bustamante (Socióloga y experta en Teatro Social). La coordinación de la fase escénica la realizará Irene Pastor. Este paso terminará con una fase (la tercera) de análisis colectivo y presentación de los resultados a la comunidad universitaria que contemple la realización de las memorias y la realización conjunta de una jornada de colaboración con el proyecto de Irene Martínez Martín (Fac. Educación) sobre metodologías participativas e innovadoras en la docencia universitaria desde un enfoque de género.

Y, según el presupuesto, la transferencia a la Universidad de Castilla La Mancha mediante una jornada de explicación del proyecto y representación del resultado dentro del teatro foro; monográfico IAP con artículo específico y representaciones (ver Anexo III).

RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DEL AULA TRABAJO CON ALUMNADO (CALENDARIO ADAPTADO AL COVID-19) EN RELACIÓN AL PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO.

El cronograma sería el siguiente:

- Reuniones de coordinación: mes de julio.
- Creación y desarrollo del campus virtual y demás infraestructuras: julio-marzo.
- Informe fases científicas: octubre y febrero
- Selección alumnado y/o grupo (actor): septiembre-octubre
- Formación escénica en aula investigadores junior: noviembre
- Formación en aula alumnado-actor/riz: noviembre-mayo
- Representación obra Teatro Social (Foro) comunidad universitaria: abril (ANULADO COVID-19)
- Informe Foro (Memoria): abril
- Informe final (Memoria Final): mayo-junio
- Presentación pública de resultados: mayo-junio.

NOTA: debido al COVID-19 cambio de la representación por la realización de un monográfico de IAP en la revista Tendencias Sociales, editorial AMS – UNED. Coordinación y un artículo sobre la metodología que hemos desarrollado: Teatro de Intervención Sociológica.

PLAN DE TRABAJO CON EL ALUMNADO

ENERO

28 – Sesión 1 – Conocerse, describir el taller y comenzar a elegir tema

FEBRERO

04– Sesión 2 – Confirmar tema, explicar conceptos de Teatro Foro y comenzar a definir los hechos paradigmáticos

11– Sesión 3 – Juegos de improvisación de roles - Comentar los hechos paradigmáticos y juntarlos

18 – Sesión 4 – (intervención ETIC casas de apuestas. Acción con público) // Introducción de la metodología de estatuas/comic. Escoger un tema principal y seguir desarrollando los hechos paradigmáticos.

25– Sesión 5 – Seguir trabajando sobre los hechos paradigmáticos e introducir la Teoría del Conflicto Dramático. (Deberes alumnado: preparar historia ordenada tras la escucha de hechos paradigmáticos)

MARZO (jueves 13 Marzo fiesta Facultad CCPSS)

03– Sesión 6 – Seminario de Género impartido por María José Díaz. Comenzar a definir un esquema de escenas posibles. Trabajar sobre la narración y síntesis de la historia ordenada.

10 – Sesión 7 – Participación en la dinámicas de Teatro Foro: “ A solas con Barba Azul” de Colectivo Comprensionistas en la Facultad.

SUSPENDEN LAS CLASES DESDE 11.03.2020 POR CORONAVIRUS (*) EL TALLER SE PARALIZA HASTA TENER MÁS INFORMACIÓN. EL 30 DE MARZO HAY UNA REUNIÓN DE TODO EL EQUIPO Y SE PLANTEA LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL TALLER DE FORMA VITUAL. LA METODOLOGÍA SE ADAPTA TAMBIÉN AL NUEVO MEDIO. LAS SIGUIENTES DOS SESIONES NO SE LLEVAN A CABO:

- **(*) 17– Sesión 8** – Fijar la historia con Teatro Imagen comic + Imagen de la Crisis // Trabajar cuerpo y movimientos. Improvisar diálogos sobre las primeras escenas.
- **(*) 24– Sesión 9** – Profundizar sobre la psicología, objetivos y rasgos sociodemográficos de cada personaje + Movimientos mecánicos de los personajes. Reparto de personajes + bombardeo de preguntas // Impros de escenas para fijar textos. Determinar elementos.

TALLER ONLINE (GRABADO)

ABRIL

13– Sesión 8 – Se retoma el taller recordando donde nos habíamos quedado y explicando el nuevo formato del taller.

(NOTA: se aprecia que el alumnado está desbordado por la situación de confinamiento del COVID-19. El equipo se reúne y se acuerda seguir siendo flexibles para apoyar al alumnado.)

20 – Sesión 9 – Seguir desarrollando la estructura narrativa y la síntesis de la historia ordenada trabajada// Se describe la secuencia de escenas (5): 1 escena familia/ 2 escena pareja/ 3 escena amigas oprimida/ 4ª acoso entorno laboral - 5ª escena crisis por incomprensión de pareja

28 – Sesión 10 – Se crea un Comic de escenas y se define la Imagen de la Crisis // Se empieza a trabajar el cuerpo y los movimientos. // Se trabaja la secuenciación de una situación cualquiera. // Se diseña la primera escena con diálogos improvisados en base a la propuesta dada (traen 1 propuesta). Se pide para próxima clase elaborar propuestas para la segunda escena estableciendo que en cada sesión se profundizará sobre una de las escenas.

MAYO

5 – Sesión 11 – Se diseña la segunda escena en base a sus propuestas. // Se elaboran estatuas corporales de teatro imagen de primera escena y segunda escena. // Se trabaja sobre las causas de los personajes principales: opresor y oprimida.

12 – Sesión 12 – Se diseñar la tercera escena en base a sus propuestas. // Se trabaja la psicología, los objetivos y las características sociodemográficas de los personajes: bombardeo de preguntas - cuerpo y movimiento mecánico.

19 - Sesión 13 – Se diseñan la cuarta y la quinta escena en base a sus propuestas. // Se hace un Teatro Imagen/Comic de cada escena del espectáculo mediante estatuas corporales. // Se trabaja la improvisación de los diálogos en diversas escenas. // Se elige el elemento de personajes trabajados y se reparten los personajes.

26 - Sesión 14 – Se realiza una lectura de la dramaturgia realizada ultimando la redacción y cohesionando las diversas escenas. // Se hace un simulacro de foro entre las personas asistentes. // Se define el título para muestra: “Atrapada con Cuidado”. // Se realiza una evaluación colectiva del proceso.

6. Anexos

Anexo I

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Seminario de Lecturas

Sociología del Teatro

2018-2019

**Participación abierta Segundo y cuarto jueves
de cada mes (inicio 22 nov 2018/fin 30 mayo
2019).**

**Horario y Lugar: de 15:00 a 17:00. Seminario 2200
Facultad de CC. Políticas y Sociología. Campus de
Somosaguas**

Inscripción e Información:
plopezca@cps.ucm.es

**Proyecto de innovación docente INSOCTEA, 2018-
2019 REF:123 INNOVACIÓN METODOLÓGICA PARA EL
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL AULA.
TEATRO FORO y SOCIOLOGÍA**

Introducción:

«El espectador, sin duda, quiere la virtud, pero en los otros, porque espera aprovecharse de ella, pero no la quiere para sí, porque le sería gravosa. Así pues,

¿qué va a ver al espectáculo? precisamente lo que querría encontrar en todas partes: lecciones de virtud para el público, del que se excluye, gente que inmola todo a su deber, y que a él no se le exija nada [...] El teatro tiene sus reglas, sus máximas, aparte de su moral, su lenguaje y su vestimenta [...] sólo sirve para relegarnos eternamente al escenario y para mostrarnos la virtud como una actuación teatral, apta para divertir al público, pero que sería una locura querer trasladar seriamente a la sociedad»

JJ. Rousseau, *Carta a D'Alembert sobre los espectáculos* (p.31)

El teatro Foro, herramienta que viene desarrollando el [Aula Social de La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología](#), muestra y pone en práctica un conjunto de técnicas para el análisis y la intervención en la realidad social basadas en la investigación y la dramatización del conflicto social, la participación de estudiantes y profesores y la implicación del público. Pero plantea, al mismo tiempo, un conjunto de interesantes problemas, de orden sociológico y epistemológico, acerca del teatro como instrumento de transformación social. Problemas que son susceptibles de ser trabajadas en paralelo, en formato de seminario de lecturas, con el fin de enriquecer la herramienta y de enriquecerse con los retos teóricos que ésta descubre.

El teatro social, en origen “teatro del oprimido”, trabaja sobre diferentes formas de dominación social (laboral, de género, de raza, etc...). Muestra al “espectador” un conjunto de personajes inmersos en relaciones de poder determinadas por la estructura social a la que pertenecen. Estos personajes se conciben, de este modo, bajo el paradigma del opresor-oprimido, pues su capacidad de dominación sobre otros está determinada, o posibilitada, por la estructura social que a su vez les constriñe. De tal manera que el orden social que les determina, la estructura de la obra, se origina también en ellos mismos (construyen la trama al interactuar, al tomar decisiones) pero ellos son producto, a su vez, del orden social (de la trama y las decisiones que ya han sido escritas). Es, de este modo, una herramienta de “comprensión” de la acción social, frente al individualismo metodológico, que opera con modelos de culpabilización.

No obstante, el teatro foro, a diferencia de otras formas de teatro social, trata de ir un poco más allá de esta solución dialéctica, esencialmente sociológica, de la dicotomía carácter-destino en la relación del individuo con el orden social, pues añade al trabajo de la comprensión de las estructuras de dominación, la apuesta por su transformación. La pregunta por el cambio social; por la agencia; por el origen de la trama, es aquello que queda necesariamente excluido de dicha solución. El teatro foro propone al espectador, en una segunda representación de la obra, sustituir al actor, y convertirse en el “autor” de una nueva trama, esto es, ejercer la “resistencia” a la dominación, escribir la Historia...

Y es esta propuesta la que abre ciertos interrogantes epistemológicos susceptibles de ser trabajados a partir de algunas lecturas escogidas. Cuando el espectador propone diferentes posibilidades de cambiar el curso de la acción cae en la cuenta de que éstas no son *verosímiles*. El “dinamizador” de la actividad, por ejemplo, advierte constantemente de que “no caben soluciones mágicas”. Esto es, los actores sólo pueden representar los personajes que ya son.

Ahora bien, si es cierto en este trabajo conjunto no es posible pensar el acontecimiento, sí acontecen realmente muchas cosas. Por ejemplo, se produce una acción radicalmente original, que es la de tomar conciencia colectiva de los límites y las posibilidades de la representación de la estructura social (como representación de la obra en sí y como análisis de la realidad social) así como de la representación de la transformación social...

ÍNDICE DE TEXTOS y MÓDULOS TEMÁTICOS

Videos de muestra Teatro Foro.

<https://www.youtube.com/watch?v=F0gnw5D55kc>

<https://www.youtube.com/watch?v=0HpttYOE3MY>

1-TEATRO SOCIAL:

1-1 Gallego, Fernando, “Tema 1, Introducción al Teatro Social”, *Manual de Teatro Social*, La dinamo, Escuela de teatro social y la Rueda teatro social, 33 pp.

1-2 Augusto Boal, *Teatro del oprimido*, Nueva Imagen, 1989

1-3 Benjamin, W, : *El actor como productor*, Casimiro, 2015, 44 pp.

1-4 ARTAUD, A y Pourot-Delpech, B. (1978): *El teatro y su doble*. Barcelona: Edhasa. 192 pp.

Bibliografía Complementaria

1-5 Calsamiglia Madurga, Andrea & Cubells Serra, Jenny (2016). El Potencial del Teatro Foro como Herramienta de Investigación. *Athenea Digital*, 16(1), 189-209. <http://dx.doi.org/10.5565/rev/athenea.1462>

1-6 VIEITES, 2016, Trabajo Social y teatro: considerando las intersecciones, *Cuadernos de Trabajo Social* ISSN: 0214-0314, Vol. 29-1 (2016) 21-31

1-7 Motos, Tomás, “Augusto Boal: Integrador del teatro, del activismo social y político, de la educación y de la terapia”, *Aproximación al teatro del oprimido, ¿?*, 38 pp.

2-DISCUSIÓN SOBRE EL TEATRO COMO MEDIO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

2-1 Hume, *De la Tragedia*, Biblos, 2003, **12 pp.**

2-2 Diderot: *La paradoja del comediante*, Losada, 2006, **80 pp.**

2-3 Jovellanos, *Espectáculos y diversiones públicas*, Cátedra, 1979, **140 pp**

2-4 Rousseau, *Carta a D'Alembert sobre los espectáculos*, **160 pp.**

2-5 Pierre Vidal Naquet, *El espejo roto. Tragedia y política en Atenas en la Grecia Antigua*, Abada, 2004, **70 pp.**

3-SOCIOLOGÍA DEL TEATRO

2-6 Duvignaud, Jean: *Sociología del Teatro. Ensayo sobre las sombras colectivas*, FCE, (páginas a determinar). **470 pp.**

4-EL TEATRO COMO FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LO SOCIAL

4-1 Caseti, F. y Di Chio, *Cómo analizar un film*, Paidós, 1991, **60 pp**

4-1A-“El análisis de la narración” 171-211

4-1B-“El análisis de la Comunicación” 219-261

4 bis LA SOCIEDAD ESPECTÁCULO:

Vídeo documental: Débord, Guy: *La Sociedad del Espectáculo*,
<https://www.youtube.com/watch?v=hJTUVaEKGPo>

Bibliografía complementaria:

Débord, Guy: *La Sociedad del Espectáculo*, Pre-Textos, 2004, **184 pp**

5-TEATRO Y EL PROBLEMA DE LA REPRESENTACIÓN

5-1-Foucault, *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*.

Siglo XXI, **54 pp.**

-“Las meninas”, 5-13

-“Don Quijote”, 53-56

-“El hombre y sus dobles” 295-334

5-2 Foucault, *¿Qué es un autor?*, **50 pp.**

5-3 Sánchez Ferlosio, **13 pp**

5-3A-*Carácter y destino, Discurso del premio cervantes 2004*, 10 pp.

5-3B-“Mercadería Teatral” (ABC, 22 junio de 1962), en *Ensayos y Artículos*, Vol I. 31-32

6-ACTORES, AUTORES Y ESPECTADORES

6-1 Hume, “De la libertad y la necesidad”, *Investigación sobre el conocimiento humano*, Alianza, 2010, pp. 115-140, **25 pp.**

6-2 -Hobbes, “Cap. XVI: De las personas, autores y cosas personificadas”, *El Leviatán*, pp. 131-137, **8 pp.**

6-3-Pizzorno, Alessandro: *Sulla Maschera*, Il Moulino, 2008, **103 pp.**

6-4 -Derrida, JJ.:

6-4A-*Decir el acontecimiento. ¿Es posible?*, Arena Libros, **110 pp.**

6-4B-“Espectralidades de la imagen: fotografía, vídeo, cine y teatro”. en *Artes de lo visible (1979-2004)*, Ginette, 2013, pp. 263-291, **120 pp.**

Bibliografía complementaria

6-5 Videla, Fabian, «DECONSTRUCCIÓN Y TEATRO: HACIA UNA ÉTICA DE LA IMPLICACIÓN TEATRAL. ¿UNA ALIANZA POLÍTICA?» *Anagnórisis. Revista de investigación teatral*, nº. 16, diciembre de 2017

Otra bibliografía sobre INDUSTRIA CULTURAL Y TRABAJO CREATIVO

- Banks, M., Gill, R., & Taylor, S. (Eds.). (2013). *Theorizing Cultural Work. Labour, continuity and change in the cultural and creative industries*. London and New York: Routledge.
- Bonet, L., & Villarroya, A. (2009). La estructura de mercado del sector de las artes escénicas en España. *Revista Estudios de Economía Aplicada*, 27, 197–222.
- Gill, R. (2014). Academics, Cultural Workers and Critical Labour Studies. *Journal of Cultural Economy*, 7(1), 12–30.
<http://doi.org/10.1080/17530350.2013.861763>
- Hesmondhalgh, D., Nisbett, M., Oakley, K., & Lee, D. (2015). Were New Labour's cultural policies neo-liberal? *International Journal of Cultural Policy*, 21(1), 97– 114. <http://doi.org/10.1080/10286632.2013.879126>
- Hesmondhalgh, D., & Pratt, A. C. (2005). Cultural Industries and Cultural Policy. *International Journal of Cultural Policy*, 11:1, 1–13.
<http://doi.org/10.1080/10286630500067598>
- Madurga, A. C., & Serra, J. C. (2016). El Potencial del Teatro Foro como Herramienta de Investigación. *Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social*, 16(1), 189–209.
- McAuley, G. (1998). Towards an Ethnography of Rehearsal. *New Theatre Quarterly*, 14(53), 75–85. <http://doi.org/10.1017/S0266464X00011751>
- Rossmann, K. (2009). Making Theatre-Making : Fieldwork, rehearsal and performance-preparation. *Reconstruction: Studies in Contemporary Culture*, 1, 1–17. Retrieved from
<http://reconstruction.eserver.org/091/rossmanith.shtml%0Arehearsals>
- Vieites, M. F. (2016). Trabajo Social y teatro: considerando las intersecciones. *Cuadernos de Trabajo Social*, 29(1), 21–31.

Miembros del proyecto INSOCTEA:

-**Pablo López Calle**, Profesor Dpto. Sociología Aplicada UCM (Coord.); **María José Díaz Santiago**, Profesora Dpto. Sociología aplicada UCM; **Irene Pastor Bustamante**, Colectivo Comprensionistas; **Cristina Pastor Bustamante**, Colectivo Comprensionistas; **Stribor Kuric Kardelis**, FPI, UCM; **Iván Alvarado Castro**, Profesor Universidad Autónoma de Madrid; **Giuseppe Palatrasio**, Doctorando UCM; **Cristina Catalina Gallego**, Profesora Univ. Carlos III de Madrid; **Matilde Fernández-Cid**, Profesora Dpto. Sociología Aplicada, UCM; **Abraham Cardenas Rodriguez**, Estudiante UCM; **Solanyely Sánchez Escobar**, Estudiante UCM; **Carlos Alberto Castillo Mendoza**, Profesor Dpto. Sociología Aplicada, UCM

ANEXO II. MEMORIA 2018-2019 AULA LABORATORIO

 <p>MEMORIA 2018-2019</p> <p>Durante el curso 2018-2019 hemos empleado el Teatro Social como técnica de intervención psicosocial para la transformación social y la resolución del conflicto de la violencia de género</p> <p>COLABORACIÓN CON EL PROYECTO INSOCTEA II DE INNOVACIÓN EN NUEVAS METODOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE</p> 	<p>Teatro de Intervención Sociológica</p> <p>PROYECTO DE COLABORACIÓN CON EL COLEJO</p> <p>En el curso académico 2018-2019 el Colectivo Compañeristas ha desarrollado una nueva edición del Aula Laboratorio de Teatro Social UCM. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología: Área de Psicología Social, Opto. de Antropología Social y Psicología Social; Opto. de Sociología Aplicada. Así mismo, han sumado su apoyo el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología y la Asociación Madrileña de Sociología (AMS).</p> <p>En esta edición hemos participado en:</p> 	<p>COORDINACIÓN: Equipo de profesionales experto en innovación metodológica del teatro social aplicado a las ciencias sociales</p> <p>Proyecto adscrito al Área de Psicología Social, Opto. de Antropología Social y Psicología Social</p> <p>PROYECTO INNOVACIÓN EN NUEVAS METODOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE</p> 	<p>Desarrollo del curso</p> <p>El curso 2018-2019 ha estado dividido en una parte teórica y en otra práctica</p> <p>En la parte teórica se ha trabajado la epistemología del teatro de intervención sociológica y en la parte práctica la preparación de la obra de teatro social para prevención de la violencia de género A solas con Barba Azul.</p>
<p>Parte Teórica</p> <p>Seminario de Lecturas abierto sobre Teatro y Sociología Proyecto de innovación docente INSOCTEA, 2018-2019 REF:123</p> <p>El teatro Foro, herramienta que viene desarrollando el Aula Social de La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, muestra y pone en práctica un conjunto de técnicas para el análisis y la intervención en la realidad social basadas en la investigación y la dramatización del conflicto social, la participación de estudiantes y profesores y la implicación del público. Pero plantea, al mismo tiempo, un conjunto de interesantes problemas, de orden sociológico y epistemológico, acerca del teatro como instrumento de transformación social. Problemas que son susceptibles de ser trabajados en paralelo, en formato de seminario de lecturas, con el fin de enriquecer la herramienta y de enriquecerse con los retos teóricos que ésta descubre.</p>	<p>Parte Teórica</p> <p>Relación de lecturas analizadas sobre Teatro y Sociología Proyecto de innovación docente INSOCTEA, 2018-2019 REF:123</p> <p>1-TEATRO SOCIAL:</p> <p>1-1 Gallego, Fernando, "Tema 1. Introducción al Teatro Social", Manual de Teatro Social, La dinamo, Escuela de teatro social y la Rueda teatro social, 33 pp.</p> <p>1-2 Augusto Boal, Teatro del oprimido, Nueva Imagen, 1989</p> <p>1-3 Benjamin, W., El actor como productor, Casimiro, 2015, 44 pp.</p> <p>1-4 ARTAUD, A y Poulet-Deloech, B. (1978): El teatro y su doble. Barcelona: Edhasa, 192 pp.</p> <p>Bibliografía complementaria</p> <p>1-5 Calero-Lalaja, Marduga, Andrea & Cubells Serra, Jenny (2016). El Potencial del Teatro Foro como Herramienta de Investigación. <i>Athena</i>, Digital, 16(1), 189-209. http://dx.doi.org/10.5565/rev/athenea.1462</p> <p>1-6 VIEITES, 2016, Trabajo Social y teatro: considerando las intersecciones. Cuadernos de Trabajo Social ISSN: 0214-0314, Vol. 29-1 (2016) 21-31</p> <p>1-7 Motos, Tomás, "Augusto Boal: Integrador del teatro, del activismo social y político, de la educación y de la terapia", Aproximación al teatro del oprimido, 27, 38 pp.</p>	<p>Parte Teórica</p> <p>Relación de Lecturas abierto sobre Teatro y Sociología Proyecto de innovación docente INSOCTEA, 2018-2019 REF:123</p> <p>2-DISCUSIÓN SOBRE EL TEATRO COMO MEDIO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL</p> <p>2-1 Hume, De la Tragedia, Biblos, 2003, 12 pp.</p> <p>2-2 Diderot: La paradoja del comediante, Losada, 2006, 80 pp.</p> <p>2-3 Jovellanos, Espectáculos y diversiones públicas, Catedra, 1979, 140 pp</p> <p>2-4 Rousseau, Carta a D'Alembert sobre los espectáculos, 160 pp.</p> <p>2-5 Pierre Vidal Naquet, El espejo roto. Tragedia y política en Atenas en la Grecia Antigua, Abada, 2004, 70 pp.</p> <p>3-SOCIOLOGÍA DEL TEATRO</p> <p>Quignard, Jean: Sociología del Teatro. Ensayo sobre las sombras colectivas, FCE, (páginas a determinar). 470 pp.</p>	<p>Parte Teórica</p> <p>Relación de Lecturas abierto sobre Teatro y Sociología Proyecto de innovación docente INSOCTEA, 2018-2019 REF:123</p> <p>4-EL TEATRO COMO FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LO SOCIAL</p> <p>4-1 Cassetti, F. y Di Chio, Cómo analizar un film, Paidós, 1991, 60 pp.</p> <p>4-1A: "El análisis de la narración" 171-211</p> <p>4-1B: "El análisis de la Comunicación" 219-261</p> <p>4 bis LA SOCIEDAD ESPECTÁCULO:</p> <p>Video documental: Debord, Guy: La Sociedad del Espectáculo, https://www.youtube.com/watch?v=hJTUvAEKGp0</p> <p>Bibliografía complementaria:</p> <p>Debord, Guy: La Sociedad del Espectáculo, Pre-Textos, 2004, 184 pp.</p>

Parte Teórica

Relación de Lecturas abierto sobre Teatro y Sociología
Proyecto de innovación docente INSOCIEA, 2018-2019 REF:123

4-EL TEATRO COMO FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LO SOCIAL

5-TEATRO Y EL PROBLEMA DE LA REPRESENTACIÓN

5-1-Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Siglo XXI, 54 pp.

5-2- "Las meninas", 5-13

5-3- "Don Quijote", 53-56

5-4- "El hombre y sus dobles" 295-334

5-5- Foucault, ¿Qué es un autor?, 50 pp.

5-6- Sánchez Egozco, 13 pp

5-7- Carácter y destino, Discurso del premio cervantes 2004, 10 pp.

5-8- "Mercadería Teatral" (ABC, 22 junio de 1962), en Ensayos y Artículos, Vol. I. 31-32

Parte Teórica

Seminario de Lecturas abierto sobre Teatro y Sociología
Proyecto de innovación docente INSOCIEA, 2018-2019 REF:123

6-ACTORES, AUTORES Y ESPECTADORES

6-1 Hume, "De la libertad y la necesidad", Investigación sobre el conocimiento humano, Alianza, 2010, pp. 115-140, 25 pp.

6-2 -Hobbes, "Cap. XVI: De las personas, cosas y cosas personificadas", El Leviatán, pp. 131-137, 8 pp.

6-3-Pizzorno, Alessandro: Sulla Maschera, Il Mulino, 2008, 103 pp.

6-4 -Derrida, J.J.: 6-4-A-Declarar el acontecimiento. ¿Es posible?, Arena Libros, 110 pp.

6-4-B: "Espectralidades de la imagen: fotografía, video, cine y teatro", en Artes de lo visible (1979-2004), Ginette, 2013, pp. 263-291, 120 pp.

Parte Práctica

Co-creación de la obra de teatro de intervención sociológica "A solas con Barba Azul"

Visitar: <https://www.youtube.com/watch?v=1oC6OXsYkg&feature=youtu.be>

Con esta pieza de teatro se pretende visibilizar escenas cotidianas de violencia estructural hacia las mujeres en el ámbito familiar.

"A Solas con Barba Azul" es una pieza de Teatro de Intervención Sociológica que pretende mostrar un conflicto social y encontrar respuestas a través de un proceso participativo y en abierto con los espectadores que acuden a la representación.

A SOLAS CON BARBA AZUL

DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN

Se han revisado roles y estereotipos estructurales vinculados al hombre y a la mujer con el fin de acompañar y facilitar, con rigor psicosocial, procesos de cambio que promuevan actitudes y valores igualitarios entre mujeres y hombres.

Aplicamos la técnica del Teatro Foro para:

- Generar confianza.
- Conectar con los deseos.
- Analizar dificultades.
- Buscar alternativas.
- Abordar la violencia desde la acción colectiva participativa y el diálogo.

A SOLAS CON BARBA AZUL

OBJETIVOS

Visibilizar la Violencia de Género y los "micromachismos" desde el Teatro Social.

Objetivos Generales

- Prevenir la violencia de género.
- Generar espacios de intervención social alternativos y dinámicos para encontrar salidas ante la violencia.

Objetivos Específicos

Presentar la pieza de Teatro Social (Teatro Foro) "A Solas con Barba Azul" mostrando algunas de las conductas de Violencia de Género para acompañar a identificarlas e intentar erradicarlas.

A SOLAS CON BARBA AZUL

DESARROLLO DE LA PIEZA

Se representa la pieza "A solas con Barba Azul" que muestra el conflicto de la violencia cotidiana hacia las mujeres en el ámbito familiar y se le hacen preguntas al público para reflexionar sobre el conflicto.

El público dialoga sobre el conflicto y sobre posibles acciones resolutorias.

Las acciones son llevadas al escenario y protagonizadas por los espectadores.

SINOPSIS

Sara, tiene 40 años, lleva 15 años casada con Agustín, tienen una hija adolescente, Alba, que presente que sus padres están en una crisis de pareja que le genera rabia por no saber cuál es su papel ni tener habilidades para abordarlo. Sara está cansada, se casó con un hombre que la engatusó nada más terminar la formación profesional en peluquería, oficio que se le daba muy bien y que dejó porque quería ser madre y disfrutar de su maternidad y de su familia. Los primeros años de matrimonio los disfrutó, pero Agustín se fue haciendo cada día más opresor, con continuos cambios de humor y respetando poco a Sara, que se siente sola, oprimida, sin autonomía económica y poco valorada al haber ido renunciando a sus proyectos por los de los demás.

Ella quiere hacer algo para retomar su autonomía y para reconfigurar su vida, sus proyectos e intentar que la valore más su familia, pero no sabe muy bien qué hacer. Se da cuenta que su hija está cada día más enfadada y no sabe cómo abordar tanta presión. Una antigua amiga le propone salir de su rutina. Una tarde, estando a solas con Agustín, su hermano va a buscarla a casa y...

EQUIPO ACTORAL PRINCIPAL: "A SOLAS CON BARBA AZUL"

CRISTINA PASTOR

Socióloga. Colectivo **Comprensionistas**. Actriz de teatro y teatro social. Diplomada en Sociología Clínica. Gestora Cultural. Artista y activista social especialista en Pedagogía Sistémica. Dinamizadora Comunitaria para prevención de la violencia de género.

SOLAMELY SÁNCHEZ

Socióloga. Colectivo **Comprensionistas**. Actriz de teatro social.

STRIBOR KURIC

Sociólogo. Colectivo **Comprensionistas**. Actor de Teatro Social. Doctorado en Sociología y Antropología (UCM) Especializado en sociología del trabajo creativo y en el funcionamiento de Industrias Culturales y Creativas.

José Luis de Miguel

Político. Colectivo **Comprensionistas**. Artista y activista social. Promueve el teatro social como herramientas de transformación a favor de la equidad y la igualdad.

Equipo de profesionales

Equipo de profesionales que ha colaborado en esta nueva edición del Aula-Laboratorio de Teatro Social junto con el proyecto INSOCIEA, Curso 2018-2019

Pablo López Calle, Profesor Dpto. Sociología Aplicada UCM (Coordinación parte Teórica); Irene Pastor Bustamante, Colectivo **Comprensionistas** (Coordinación parte práctica); María José Díaz Santiago, Profesora Dpto. Sociología Aplicada UCM; Cristina Pastor Bustamante, Colectivo **Comprensionistas**; Stribor Kuric, Kuric, FPL UCM; Luis Amador Marcel, Sociólogo, Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS); Giuseppe Delavilla, Doctorando UCM; Solamely Sánchez Escobar, Doctoranda UCM; José Luis de Miguel Alberti, Estudiante UCM.

MEMORIA 2018-2019

Para más información
colectivocomprensionistas@gmail.com
aulateatrosocial@ucm.es
618 44 39 50

ANEXO III

Aula - Laboratorio
TEATRO SOCIAL UCM

Presentación de la investigación para monográfico sobre Investigación Acción Participación; Precariedad laboral universitaria con perspectiva de género a través de la IAP. El teatro INTERSOC como herramienta *participativa* de análisis en el aula.

Autores: Stribor Kuric Kardelis, María José Díaz Santiago, Pablo López Calle e Irene Pastor Bustamante

Aula - Laboratorio
TEATRO SOCIAL UCM

El teatro INTERSOC como técnica *participativa* en el aula *Análisis de la obra de Teatro INTERSOC " Máster Vale Callar "*

Propuesta del Aula laboratorio de Teatro Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con el proyecto INSOCTEA *de innovación en nuevas metodologías para el aprendizaje*

El teatro INTERSOC como técnica *participativa en el aula*

Propuesta metodológica

Presentamos esta propuesta para contextualizar metodológicamente las técnicas desarrolladas a través del (Teatro INTERSOC), en el Aula Laboratorio de Teatro Social de la Universidad Complutense de Madrid y en el proyecto docente de *Innovación metodológica del teatro social para el aprendizaje de las ciencias sociales (INSOCTEA)*, dentro del marco de las metodologías de Investigación Acción Participativa (IAP).

El teatro INTERSOC como técnica *participativa en el aula*

Procesos de creación colectiva y participativa en el Aula Laboratorio de Teatro Social UCM para compartir en el aula docente

Escribe aquí para buscar

23:51
30/06/2020

Mostrar la página siguiente (flecha derecha)

El teatro INTERSOC como técnica *participativa en el aula*

¿Qué es el teatro INTERSOC?

El Teatro de Intervención Sociológica (en adelante **Teatro INTERSOC**), es una **herramienta/técnica sociológica y participativa** diseñada para el aprendizaje y empoderamiento de la comunidad universitaria a través de la creación y diseño colaborativo de obras de teatro social como forma de autoconocimiento así como de reivindicación y transformación social.

Mostrar la página siguiente (flecha derecha)

El teatro INTERSOC como técnica *participativa en el aula*

¿Qué es el teatro INTERSOC?

El Teatro de Intervención Sociológica (en adelante Teatro INTERSOC), es una **herramienta/técnica sociológica y participativa** diseñada para el aprendizaje y empoderamiento de la comunidad universitaria a través de la creación y diseño colaborativo de obras de teatro social como forma de autoconocimiento así como de reivindicación y transformación social.

Mostrar la página siguiente (flecha derecha)

El teatro INTERSOC como técnica *participativa en el aula*

El teatro INTERSOC y el orden social

En la acción dramática construida por el alumnado participante en el Aula Laboratorio de Teatro Social y representada por el mismo alumnado, el poder de cada personaje sobre otros está determinado, o posibilitado, por la estructura social que a su vez les constriñe a través del poder/opresión que ejercen otros personajes.

Mostrar la página siguiente (flecha derecha)

El teatro INTERSOC como técnica *participativa en el aula*

La técnica empleada trata de ser, de este modo, una herramienta de “comprensión” de la acción social [vg. comprender al otro], al mismo tiempo, que se enfrenta a las dificultades para construir una ciencia social mediante la explicación de la misma, por ejemplo, al estilo del individualismo metodológico.

El teatro INTERSOC como técnica participativa en el aula

Reflexiones epistemológicas en el teatro INTERSOC ,

El teatro INTERSOC, permite mostrar y tomar conciencia de cómo dicho individualismo metodológico, característico del positivismo sociológico, opera con modelos de culpabilización y naturalización del destino de los personajes mediante la consideración de los motivos de los actores y actrices como las causas de sus acciones.

El teatro INTERSOC como técnica participativa en el aula

En resumen, la **comprensión colectiva del otro -es decir, la asunción de que el poder no se puede resistir-, exculparle de su destino, es un acto de transformación social.**

El teatro INTERSOC como técnica *participativa en el aula*

Dinámicas en el aula para activar la comprensión colectiva del otro

El teatro INTERSOC como técnica *participativa en el aula*

El teatro INTERSOC, a diferencia de otras formas de teatro social, trata de ir un poco más allá de la acción intelectual-comprensiva de la sociología crítica, en la medida en que añade al trabajo de identificación de las estructuras de dominación y de las formas en las que son interiorizadas y reproducidas por el equipo actoral, la cuestión de la transformación.

Escribe aquí para buscar

23:52
30/06/2020

El teatro INTERSOC como técnica *participativa* en el aula

TEATRO SOCIAL

Dinámicas en el aula para activar la identificación de **estructuras de dominación** a través de **conductas seductororas de opresión**

El teatro INTERSOC como técnica *participativa* en el aula

Al metodológicamente contar con una sistemática segunda representación de la obra lo que se facilita al activarse *el foro*, se ofrece al espectador y espectadoras la posibilidad de poder sustituir a diferentes actores/actrices, y convertirse en "autor" de una nueva trama encaminada a aliviar la opresión ejercida en la estructura del orden social.

El teatro INTERSOC como técnica *participativa en el aula*

De manera que al tomar conciencia colectiva de la imposibilidad de dicha empresa en el interior de la obra es cuando se produce la citada transformación social (Calderón y López Calle, 2014).

El teatro INTERSOC como técnica *participativa en el aula*

Análisis de la obra de Teatro de Intervención Sociológica “*Máster Vale Callar*” como herramienta participativa

Presentación de la obra de teatro INTERSOC sobre precariedad laboral “*Máster Vale Callar*” creada y representada desde el curso 2017-2018.

El teatro INTERSOC como técnica *participativa en el aula*

“Máster Vale Callar”, es una pieza de Teatro de Intervención Sociológica (teatro INTERSOC) creada de forma colectiva por el grupo de estudiantes, o población afectada, y apoyada por el grupo motor, a través de experiencias personales consensuadas del alumnado, comunes y reconocibles que trata de una estudiante universitaria de maestría en Ciencias Sociales.

El teatro INTERSOC como técnica *participativa en el aula*

En esta creación teatral colectiva se abordan principalmente los conflictos de patriarcado y de la precariedad laboral.

Durante todo este proceso, se aplica un método con perspectiva de género y técnicas cualitativas - participativas con gran aporte etnográfico (uso del cuaderno de campo, observación, recopilación documental, relatos de vida, video, fotografía, etc...).

El teatro INTERSOC como técnica participativa en el aula

La metodología empleada en el teatro INTERSOC, tiene su humus en el Teatro Popular, en el Teatro del Oprimido (Teatro Foro/ Teatro Imagen) y en el Teatro de la Escucha de Moisés Mato.

No obstante, nos hemos centrado en el Teatro Foro con apuntes del Teatro de la Escucha. Consideramos que este enfoque se ajusta perfectamente a los principios básicos de la Investigación Acción Participativa.

En concreto, la creación colectiva de la dramaturgia hace referencia a procesos vividos por el alumnado participante que narran experiencias de sus proceso de solicitud de becas.

El teatro INTERSOC como técnica participativa en el aula

La protagonista, Carolina, tras varios actos de acoso ambiental, se plantea el seguir o no con la beca así como si denunciar o no los hechos vividos. Toda esta situación le genera una precariedad vital que le plantea si el Máster le vale callar o denunciar.

Sinopsis de la obra

“Carolina, es una chica de 23 años de clase media tradicional de provincias y la menor de tres hermanos, los dos mayores varones. De padre funcionario y madre ama de casa. Gracias a su madre va a estudiar a Madrid, a casa de una amiga de esta que está divorciada y vive con su hija, alquilan habitaciones a estudiantes para sacar algo de dinero para complementar sus ingresos”.

La pieza teatral nos va mostrando la precariedad vital de Carolina hasta llegar a la escena de la crisis que hace una referencia específica a su necesidad de competir por las escasas becas existentes donde se normalizan situaciones que vistas de forma individualizada invisibilizan procesos de acoso ambiental subsumidos por la precariedad vital y laboral del alumnado universitario.

El teatro INTERSOC como técnica *participativa en el aula*

Planteamientos dramatúrgicos objetivos y subjetivos de la protagonista ante su realidad

Estos planteamientos han servido para mostrar la realidad que vive Carolina a nivel objetivo y subjetivo mientras el Departamento correspondiente hace la elección de becarios o becarias. Lo destacable es que son conocidos los actos de acoso sexista a las estudiantes becadas lo que genera que estas vivan esta realidad con gran estrés.

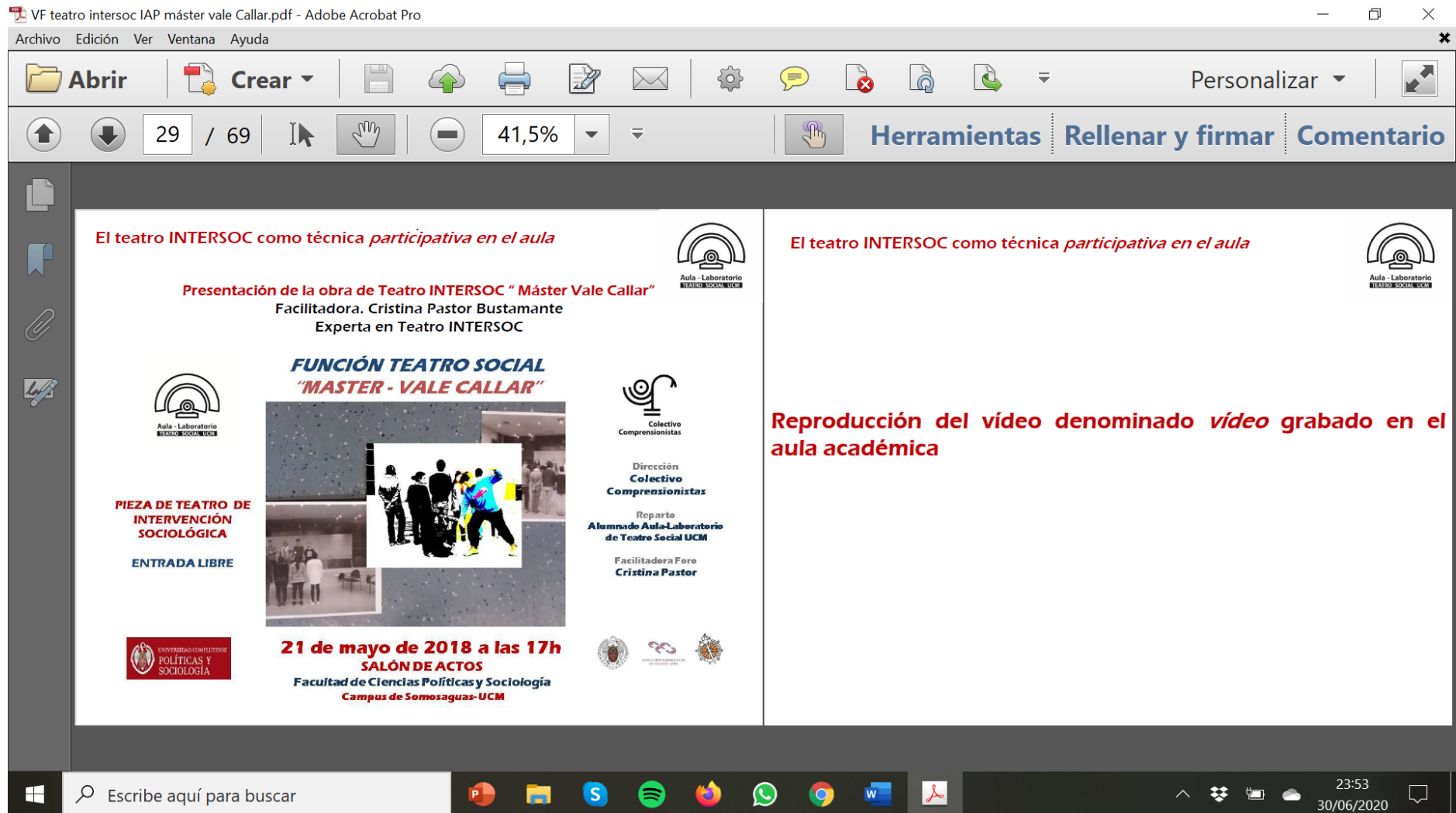

Escribe aquí para buscar

23:53
30/06/2020

Ver completo en : <https://www.youtube.com/watch?v=oEV3k9Q-9zc>

